Андрей Чекановский

Зримое красноречие

Наша попытка объяснить, что такое художественный образ и каковы особенности его в фотоискусстве, не претендует на роль академических постулатов. Это скорее легкое прикосновение к теме, не лишенное субъективности.

Любой человек, увлекающийся фотографированием, в какой-то момент задумывается над тем, почему одни снимки нравятся людям больше других. Почему кадр, над которым долго мучился, вкладывал душу, не вызывает у зрителей отклика? Чем отличаются от прочих фотографии, называемые художественными?

Светопись, как и многие другие занятия, имеет две стороны – утилитарную и эстетическую. Во-первых, мы получаем изображение, имеющее для нас практическое значение – носитель информации о каких-либо объектах. Во-вторых, некоторые снимки явно оказывают на нас эмоциональное воздействие. Очень многие окружающие нас предметы обладают такой двойственностью. Автомобиль можно оценивать как средство передвижения и как роскошь, т. е. просто любоваться результатом творчества дизайнеров. Фотоснимок также потенциально имеет техническую и художественную стороны. Границей между ними является наше образное восприятие. Как только, глядя на изображение, мы испытываем сильные чувства или оно становится поводом для размышлений, снимок приобретает свойства эстетического объекта. Многие вещи мигрируют то в сферу творчества, то в область практического использования. Живописное полотно может закрывать пятно на обоях, а часы – быть произведением ювелирного искусства (интересно, насколько важно, чтобы они при этом точно показывали время?).

Когда же снимок перестает быть просто изображением каких-нибудь объектов и становится художественной фотографией? Что для этого необходимо? Снимок должен содержать элементы, которые будут восприняты как *художественные образы*. Именно они позволяют воспринимать и расценивать тот или иной снимок в качестве произведения искусства.

Необходимо ли фотографу во время съемки все время помнить о теоретических правилах? Конечно же – нет. Они необходимы, чтобы потом оценить полученный кадр.

Художественный образ в фотографии – это информация, заложенная автором в процессе создания снимка, которая вызывает у зрителя эмоциональный отклик и служит толчком к цепочке умозаключений, рождающих новую информацию, логически или ассоциативно связанную с фотоизображением. Проще говоря, человек смотрит на снимок, как-то реагирует на него на уровне «нравится – не нравится», «интересно – неинтересно», а затем пытается понять и расшифровывать его «смыслы». Чем сильнее переживания и чем длиннее цепочка размышлений, тем больше «художественности» в данной фотографии для конкретного человека. Когда на снимок смотрит и реагирует большое количество людей, становится возможным оценить силу художественного воздействия кадра на определенную аудиторию. Если зрители будут другими, оценка может измениться. Без встречи с публикой произведение искусства не существует, оно рождается в контакте со зрителем. Ведь пока ноты только записаны на бумаге, они еще не стали музыкой. *Замысел–исполнение–ответная реакция* – необходимые компоненты для того, чтобы результат творчества стал предметом искусства.

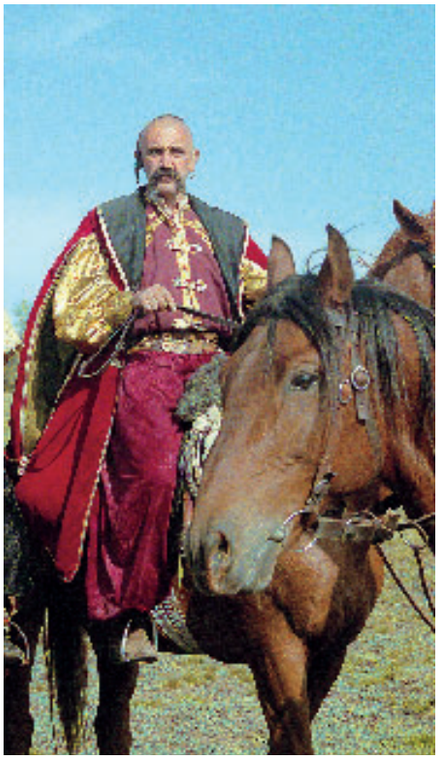
Первый этап творческого процесса целиком зависит от фотографа. Главные художественные средства, которыми автор располагает для создания фотографического художественного образа, скорее всего, вам известны:

- сюжет;
- композиция;

• тональное и цветовое решение, контраст и акценты;
• воспроизведение формы элементов изображения и фактуры поверхностей;
• способ передачи пространства (виды перспективы);
• ритм;
• ракурс;
• передача движения;
• способ оформления работы.

Вероятно, список можно продолжать, точнее – расшифровывать каждый пункт. В разных жанрах фотографического искусства существуют свои особенности использования перечисленных художественных средств, а их значение по отношению друг к другу тоже меняется. В рубриках «Основы» и «Практикум» мы постоянно уделяем этому внимание. Кроме того, стараемся указать, что может быть критерием успешной работы. Из художественных образов состоит специфический язык любого вида искусства. В чем же заключаются его особенности, его главная задача в фотографии? В том, что автор должен доказать важность и уникальность запечатленного момента. Именно здесь таится отличие фотографии от других видов изобразительного искусства. Например, в живописи главное – цветовое решение, в графике – совершенство линий. Фотография по сути своей – превращение документально зафиксированного момента в картину-обобщение. Решение этой задачи в разных жанрах фотоискусства варьирует. В одних на первом месте оказываются сюжет и повествовательная подоплека кадра, в других – способ изображения объектов. Но в итоге творческий снимок все равно является результатом работы суммы художественных и технических средств, которыми располагал фотограф в момент съемки.

Художественно – не значит красиво. Одна из формул искусства: соответствие формы содержанию. Негативные сюжеты реализовывают так, чтобы зритель их адекватно прочувствовал.

Оборудование, принадлежности – только инструменты. Конечно, они влияют на стиль авторского изложения. В художественной фотографии любая техническая особенность аппаратуры и процесса обработки изображения может использоваться для воплощения творческого замысла. Но параметры и качество техники для фотографа играют ту же роль, что размер кистей и качество их изготовления для живописца. Рискнем заявить, что характеристики аппаратуры являются доминирую-

Фотографическая подлинность не столько натуральна, не столько выхвачена из жизни, сколько создана автором и потому... оказывается творением искусства.

Поэтика фотографии
В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев

щим фактором как раз для выполнения утилитарных фотографических задач, а творческие можно решить и в рамках стилистики, ограниченной техническим оснащением.

Неотъемлемым свойством фотоизображения является восприятие его зрителем как подлинного отражения реальности. Зритель подсознательно ищет и чувствует в кадре документальность образов. Это явление не зависит от техники исполнения снимка и качества применяемого оборудования. Даже если фотограф старался намеренно уйти от точности воспроизведения объектов (как это, например, делали «фотоимпрессионисты» с помощью технологии бромойль). Фотографическая образность развивалась по пути создания на этой основе авторской реальности. Зрителю предлагали все более активно «вчитываться» в изображение и побуждали к собственному его толкованию.

Рождение художественного образа зависит как от автора, так и от зрителя. Фотографу необходимо суметь вложить свое послание, а зрителю – прочитать и понять его. Уровень эстетической подготовленности аудитории очень сильно влияет на характер восприятия фоторабот. Общественная оценка – это не просто мнение большинства зрителей, а скорее сумма векторов отдельных мнений. Грамотный снимок уже потенциально содержит художественно освоенную реальность. Превратится она в образ или нет – во многом зависит от тех, кто будет смотреть на него. Если продолжить данную мысль, будет верным сказать, что всякий снимок может иметь «своих» зрителей, которые признают его художественным. Это утверждение хорошо иллюстрирует сильные и слабые стороны оценки фоторабот в Интернете. С одной стороны, фотографию видит и оценивает большое количество людей. С другой стороны – часто их суждения поверхностны и не аргументированы. Тут легко оказаться в плену своеобразного «междусобойчика», или отношений между Кукушкой и Петухом из знаменитой басни. Причем персонажи могут не только хвалить друг друга, но и ругать в отместку. Но оставим пока проблему уровня эстетической подготовки зрителей и различий между вкусом и вкусовщиной.

Образное понимание снимка может изменяться не только в зависимости от аудитории, но и с течением времени. По прошествии лет изображенные объекты получают иную оценку. Фотография как бы накапливает с годами новое содержание. Достаточно часто художественные качества проявляются у снимков, сделанных сугубо в утилитарных целях. Представляя фотографии начала XX века в рубрике нашего журнала «Путешествие во времени», мы неоднократно сталкивались с этим явлением.

Движение фотографии от репродукционности к созданной, сотворенной художественной подлинности происходило параллельно с эволюцией других видов искусства. Понимание образности трансформируется с течением времени и изменением способа жизни людей, а также с развитием технологий. Цифровые устройства, безусловно, сделают богаче образный язык фотографии. В нем появятся новые оттенки и «обороты речи». Но роль художественных образов и основные средства их создания останутся прежними.

